

山西应用科技学院
SHANXI COLLEGE OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY

课程思政教学设计

(2021—2022 学年第 一 学期)

院（部）：	美术学院
学科名称：	艺术学
学科代码：	0504
课程名称：	图形创意
课程代码：	110611009
主讲教师：	徐国君
职 称：	讲师
教 研 室：	视觉传达设计

课程名称	图形创意	课程代码	110611009
课程类型	公共通识课 ( ) 公共选修课 ( ) 专业基础课 ( ) 专业核心课 (√) 专业选修课 ( )		
总学时	64	总学分	4
学时分配	理论讲授学时: 16	实践学时: 48	
授课学院	专业	班级	人数
美术学院	视觉传达设计	视传(本)2002	34
考核方式	考查 ( )	考试 (√)	
课程简介	《图形创意》是视觉传达设计专业的一门专业核心课, 它为学生在将来的专业设计中更具理论基础, 更具审美能力创造力打下基础。通过本课程的学习, 使学生掌握现代图形设计观念, 创意策略和表达方式, 熟悉各类图形的特点并能灵活应用。通过讲授与实训练习提升学生创新思维、审美能力, 认识到视觉传播对社会价值观传播、历史文化遗产的重要意义; 提升学生服务社会的设计应用能力。		
案例简介	本案例以《图形创意》第五章图形创意的构成形式为例, 通过探讨置换、异影、共生、延异、矛盾、文字的图形创意构成形式要点和技巧, 赏析公益海报设计大师的设计情怀、家国情怀以及设计方案的匠心独到, 来培养学生的爱国精神、文化自信及时代担当; 引导学生在图形创意的设计实践中灵活应用各构成形式, 培养良好的设计素养, 树立创新意识, 探索精神。		
使用教材	魏洁.图形创意[M].中国美术学院出版社.2019.10.		
学情分析	《图形创意》的授课对象为已完成专业基础课程学习的大二学生, 刚进入专业核心课程的学习, 对学科缺乏系统性的认识, 普遍存在着学习目标不明确以及服务社会意识薄弱的问题, 但同时艺术类专业的学生思维活跃、想法丰富, 随着专业知识学习的时间越来越长, 对专业的喜爱程度和了解程度也在逐渐增加, 逐渐从被动学习转变为主动学习, 感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力也在提高, 对专业的相关知识和技能会有更良好的掌握。		
参考资料	1.参考教材: [1]欧阳昌海.图形创意[M].中国青年出版社.2017.6. [2]肖英隽.图形创意(第三版)[M].清华大学出版社.2020.9. [3]王建辉.图形创意[M].人民美术出版社.2011.1. 2.其他教学资源: [1]《知识产权法》 [2]超星学习通平台《图形创意》教学资源 [3]中国大学 MOOC 平台《图形创意》教学资源		

案例主题	图形创意的构成形式
所属章节	第五章
教学目标	<p>知识目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.能够区别置换、异影、共生、延异、矛盾、文字的图形创意构成形式特点和技巧; 2.阐释各类图形创意构成形式的特点。 <p>能力目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.通过对各类图形创意构成形式的案例赏析, 培养学生理论联系实际, 善于观察问题、发现问题、并运用所学知识解决有关实际问题的能力。 2.能够将各类图形创意构成形式在图形创意的设计实践中灵活应用, 提升学生综合设计能力。 <p>素质目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.通过中华文明优秀图形学习促使学生建构民族自豪感、文化自信心; 2.培养良好的设计素养, 树立创新意识, 探索精神。
教学重点	能够区别置换、异影、共生、延异、矛盾、文字的图形创意构成形式要点和技巧
教学难点	在图形创意的设计实践中灵活应用图形创意的构成形式
课程思政融入点及实现方式	<p>本案例的课程思政融入点有与“家国情怀”、“科创精神”相关的中国传统文化、设计大师作品案例, 激发学生家国情怀、文化自信; 在课题实践方面, 课题内容为公益图形招贴设计、传统文化的图形设计等, 培养学生的社会公益心、服务社会的职业使命。课程思政具体实现方式:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.讲授传统图形中共生图形应用案例有六子争头、四喜宝贝、正负阴阳图形, 使学生认识到图形创意虽然是现代概念, 但是图形创意的表现方面中华民族凭借先人聪明智慧、高巧技艺下早已运用自如。通过中华文明优秀图形学习促使学生建构民族自豪感、文化自信心。 2.在课题实践方面, 以公益图形招贴设计、传统文化的图形设计等为题, 来提升学生的理论联系实际的能力以及团队协作能力, 让学生理解每种图形构成形式都有各自的特质, 培养良好的设计素养, 树立创新意识, 探索精神。
教学策略	<p>本节课在教授过程中, 通过提问、案例赏析、小组讨论等多元教学方式, 使学生了解置换、异影、共生、延异、文字、矛盾的图形创意构成形式特点, 掌握各类图形创意构成形式的技巧; 通过对各类图形创意构成形式的案例赏析及构思训练, 培养学生理论联系实际, 善于观察问题、发现问题、并运用所学知识解决有关实际问题的能力; 通过树立创新意识, 探索精神, 实现知识传授、能力提升和价值塑造同向同行的课程思政教学目标, 形成协同效应。</p>

课程思政教学设计	旁批
<p style="text-align: center;">图形创意的构成形式</p> <p>1.创设情境、提出问题 (3 分钟) 2020 年新冠肺炎疫情十分严峻复杂，全国上下紧急部署动员，掀起了“防控感染，抗击疫情”斗争，书写了一个又一个感人的故事。作为一名设计专业的学生，未来的设计师，我们能做些什么？ 【设计意图】通过提问法，引导学生积极投入到课堂学习氛围中。</p> <p>2.分析问题，引入新课 (10 分钟) 观看下面两组作品（国内外海报对比），试着读出它的主题，说明其运用什么元素表达主题。 德国当代国际著名视觉设计大师马蒂斯，曾经这样说：“一幅好的招贴，应该是靠图形语言说话而不是靠文字注解”。我们图形创意的过程中最关键的是分析阶段和孵化阶段，在这个过程中，我们要在意与意、意与形、形与形之间做多重的交叉、重叠的沟通，最终才能使图形的创意“水到渠成”，从而得到一个能够准确传递信息的图形。 前面课程我们了解了意与意的沟通，也就是形象概念到设计概念的过程，以及意与形的转换，也就是设计概念到形象元素的过程，这时构成图形的形象元素已经具备，但如何把这些形象元素组合起来，成为有机的画面，则还需要通过形与形的沟通。 今天我们就来学习形与形结合的常见构成形式：共生、置换、异影、延异、文字、矛盾。 【设计意图】教师讲授、提问，引导学生合理思考。通过公益海报设计大师的设计情怀、家国情怀以及设计方案的匠心独到，来培养学生的爱国精神、文化自信及时代担当。</p> <p>3.深入探究、讲解内容 (50 分钟) 3.1 置换图形 赏析案例，引导学生总结置换图形的特点。</p> <p>讲解置换图形：图形的某一局部被其他与其相关联的元素取代 产生一种虚幻的图形，传达出新的含义，置换的部分和原来的物质局部的造型保持一定的相似，通过这样巧妙的结合引发新的思考。</p>	<p>问题导入法</p> <p>提问法</p> <p>思政点： 爱国精神、文化自信及时代担当。</p> <p>案例赏析法</p> <p>讲授法</p>

引导学生赏析置换图形运用的实际案例：久坐的人会慢慢失去双腿——把腿置换成凳子，呼吁人们加强锻炼。

【设计意图】引导学生对作品进行赏析，并进一步提高学生感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力。

3.2 异影图形

赏析案例，引导学生总结异影图形的特点。

讲解异影图形：指设计者以物象和物象的影子为设计的切入点，通过对影子的加工改造，使影子产生变化来表达广告的主题。在创作中，要注意改变后影子与原物之间相对关系的自然过渡。

引导学生赏析异影图形运用的实际案例：以卫生纸的投影为切入点，将影子演变为参天大树，卫生纸卷和大树进行了异影结合，表达节约用纸的环保主题。

【设计意图】赏析图形公益招贴培养学生的使命感，关心公益事业，社会问题，勇于承担社会责任，为社会无私奉献的精神风貌。

3.3 共生图形

同学们观看一幅作品（太极图），能说出其特点吗？

在中国传统图形的运用中，讲究形意结合，这也是中国传统哲学思想通过二维平面而进行的文化传播，体现了千年来中国传统文化的传承与发展。“共生”这一富有哲学寓意的词汇，既迎合了中国传统观念，又引导着民间的美术造型。

提问：什么是共生图形？

讲解：共生图形是指两个或两个以上的图形共用一部分空间或是共用图像的轮廓线，从而使两种形象形成一种相互依存、互相渗透、相互借用的整体的创意图形。共生图形一般分为正负共生图形、局部共生图形。

(1) 正负共生图形

案例：鲁宾之杯。提问学生看到是杯子还是人？

思政点：
感受美、表现美、
鉴赏美、创造美

案例赏析法

讲授法

思政点：
学生的使命感，勇
于承担社会责任

教学重点

提问法

案例赏析法

思政点：
优秀传统文化、树
立文化自信

讲授法

提问法

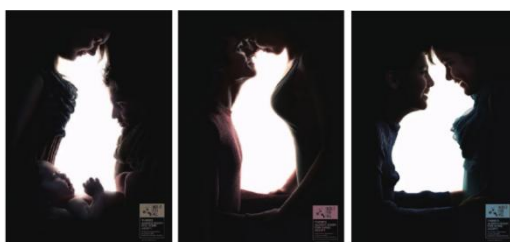

“鲁宾之杯”是正负图形的代表。1920年，丹麦格式塔心理学家爱德华·鲁宾(Edward Rubin)发表了一个著名的图形：鲁宾之杯。

讲解正负共生图形指正空间是一个图形，负空间是另外一图形，正形和负形轮廓相互借用、相互适合、虚实转换、巧为一体的图形，彼此以对方的边缘为轮廓，相互依存、相互连接、相互制约、相互显隐。正形和负形并不是固定不变的，在特殊情况下会出现逆转。

引导学生赏析正负共生图形在实际设计案例中的应用。

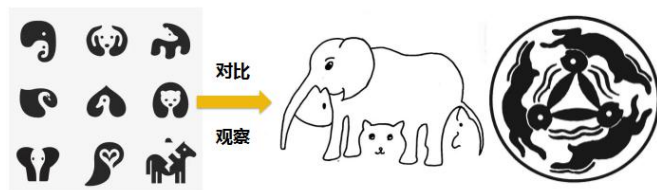
案例：来自印度的摄影师阿莫尔·贾达夫和广告创意人普拉纳哈·毕海德为孟买一家动物领养组织“全世界”创作的海报，把家庭的的爱和宠物的造型用正负形表现得淋漓尽致。

【设计意图】启动学生对这些社会问题的关注，以自己专业促进社会公益性事业的发展。

(2) 局部共生图形

对比观看案例图形，说出其不同之处。

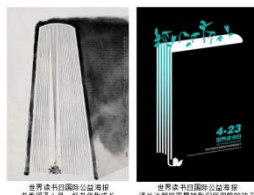
局部(含轮廓)共生图形，是指图形的某一部分(轮廓或形状)和其他图形共用，形成的富有趣味的图形。

案例：六子争头：巧妙地利用头部和臂部的相互借用，用三个头和三双腿实现了六子共存、图形共用。武强年画中的《六子争头》：在三个娃娃手里，有苹果、桃子、柿子的手中，寓意和谐、和平、健康、长寿，事事如意，体现了人们对美好生活的追求和向往。

【设计意图】带领同学们领略中华民族优秀创意图形表现技巧。使学生认识到图形创意虽然是现代概念，但是图形创意的表现方面，中华民族凭借先人聪明智慧、高巧技艺下早已运用自如。通过中华文明优秀图形学习促使学生建构民族自豪感、文化自信心。

引导学生赏析局部共生图形在实际设计案例中的应用：世界读书日国际公益海报。

【设计意图】引导学生对作品进行赏析，而培养学生良好的艺术审美观。并鼓励同学们保持前辈设计师的优良传统，创作出满足真实需要的设计作品。

引导学生总结共生图形的特点：表现形式追求的是同中求异、同中求变的创意理念，共生图形必须有共用元素，必须双向解读的“共用元素”。

【设计意图】引导学生交流思考，培养自主探究能力。

讲授法

案例赏析法

思政点：
对社会问题的关注，服务社会

讲授法

案例赏析法

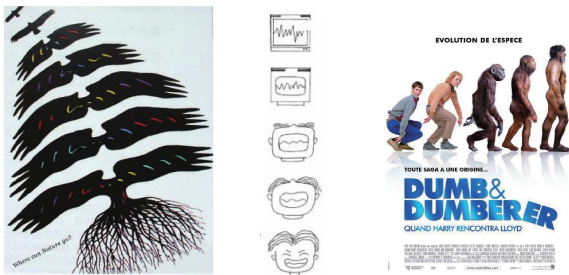
思政点：
民族自豪感、文化自信心

案例赏析法

3.4 延异渐变图形

赏析案例，引导学生总结延异渐变图形的特点。

讲解延异渐变图形：在图形中将一种形象通过一定过程逐渐演变成另一种形象，特点是能将两种形态元素分别完整呈现。

【设计意图】培养学生思辨与思考的能力。

3.5 文字图形

赏析案例，引导学生总结文字图形的特点。

讲解文字图形：汉字是迄今为止连续使用时间最长的主要文字，也是上古时期各大文字体系中唯一传承至今的文字。文字图形立足于文字的表面信息或象征寓意，在充分保障文字总体特征的情况下，对文字的笔画、部首、结构进行变形、重组或替换，将图形元素巧妙地融于文字，最终构成新颖、生动的视觉新形象的过程。

【设计意图】教师讲授，使学生进一步理解所学知识。

3.6 矛盾图形

赏析案例，引导学生总结矛盾图形的特点。

讲解文字图形：它与人们正常的生活经验、视觉感受和自然规律是不相符合的。在违背空间构成和透视原理的基础上，将本来符合客观构成规律的自然空间物象进行有意识的错位组织，从而形成一种逻辑上的混乱感，造成一种视错觉的视觉效果。

【设计意图】引导学生思考总结，培养学生良好的艺术审美观。

4. 学生实训、教师指导 (35 分钟)

4.1 赏析大广赛获奖作品

【设计意图】引导赏析同龄人作品，激发学生学习热情，认识视觉传播对社会价值观传播、历史文化遗产的重要意义；提升学生服务社会的设计应用能力。

4.2 实训内容：图形创意构成形式构思练习

要求：结合比赛命题的主题，分别运用置换图形，异影图形，共生图形，延异图形，文字图形，矛盾图形六种图形创意的构成形式展开创意图形构思。

案例赏析法

讲授法

思政点：

思辨能力

案例赏析法

讲授法

思政点：

汉字，文化自信

案例赏析法

讲授法

思政点：

艺术审美观

教学难点

指导法

小组讨论法

思政点：

自主探究能力

【设计意图】引导学生交流思考，培养自主探究能力。培养学生的创新意识、实践能力，使学生严谨认真、注重原创，做负责任的设计师。

5.课堂总结 (2分钟)

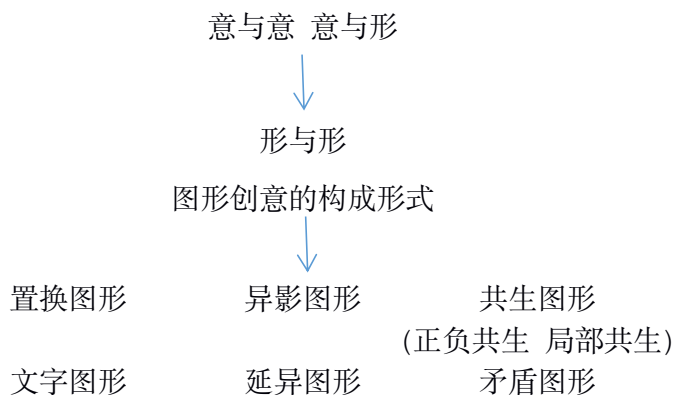
本节课通过大量案例分析，帮助同学们理清完成图形创意设计作品需要经历的几个阶段，熟知共生图形创意构成形式，通过实训练习展开图形创意表现，树立创新意识，探索精神。

【设计意图】帮助学生及时对所讲授的知识加以总结、梳理，使得学生进一步加深对所学知识的理解深化。

板书设计

教学成效

- 1.实施课程思政教育后，大部分学生言谈举止有明显进步，待人接物会换位思考，学生与学生、教师与学生之间的互动交流增多。
- 2.学生对岗位认知度均有明显提高，学习积极性和自主学习能力明显提升；学生团队协作能力、综合协调能力等道德素养有明显提升。
- 3.学生学会了欣赏设计作品，在主题调研、设计思路、图形创意表现形式等方面，有了质的飞跃。
- 4.通过赏析前辈设计师和同龄人的作品，激发了学生的学习热情，认识到视觉传播对社会价值观传播、历史文化遗产的重要意义，积极参与各类设计比赛。

教学反思

本次教学主要是采取讲授、案例赏析、小组讨论等形式，以审美为主线，以多媒体为辅助，主体参与教学，引领学生共同探究图形创意的构成形式，授课调动了学生的积极性，使学生有效的掌握了基础知识，同时突出了学生的独立思考能力、辩证思维能力以及解决问题和分析问题的能力培养，注重了学习内容与思政的结合，学生通过案例分析树立家国情怀，培养学生的爱国、敬业、专注、创新精神，全面提高学生的综合素质。

问题改进：

在今后的教学中，引导学生学会查阅专业资料，加强学生了解与专业相关的知识，拓展学生的知识面；学生实践能力培养方面还需要加强，今后教学中多培养学生实践能力和动手能力。我将整合更多的育人资源，将培养学生的知识目标、能力目标、育人目标有机的结合起来，不断改进教学方法。在教学实践中继续培养学生爱国、敬业、专注、创新的“工匠”精神和一丝不苟的工作态度，全面提高学生的综合素质。